

09

PATRIMONIOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: GENERAR TERRITORIOS PROPIOS DESDE UN CURRÍCULUM VIBRANTE

RICARD HUERTA

Resumen

¿Está en peligro la educación artística? La pregunta de la cual partimos revela la problemática que analizamos para confeccionar nuestro texto. Se trata de una preocupación basada en una insidiosa realidad. Si bien es lamentable que hayamos llegado a una situación tan precaria para la educación artística en el terreno de la educación formal, no podemos perder de vista que en estos momentos la actividad artística y educativa en los espacios no formales está en una fase álgida. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos lo merecemos realmente? En vez de lamernos las heridas, lo que debemos hacer es analizar cuáles son nuestros puntos fuertes, y cuáles son las carencias, detectando en qué podríamos mejorar. Para ello, el análisis que ahora presentamos supone una mirada hacia todo aquello que ya formaba parte de nuestro capital simbólico (nuestros patrimonios adquiridos), de modo que construyamos un futuro basado en lo que nos ofrece el panorama actual (los patrimonios que estamos en condiciones de conquistar).

Palabras clave: Educación artística, currículum, cultura visual, patrimonio, formación del profesorado.

Abstract

Is Art Education in danger? The question from which we started reveals the problem we are analyzing to make this paper. We are worried, and our concern is based on an insidious reality. It is unfortunate that we have reached such a precarious situation for Art Education in Primary and Secondary School. On the other hand, in these moments the artistic and educational activity in non-formal spaces is in a situation of great relevance. Instead of lamenting, what we should do is analyze what our strengths are, and observe what the shortcomings are, making proposals for improvement. The analysis we present is a look at everything that is part of our symbolic capital (our acquired heritage). From what we have achieved, and attentive to the changes, let's think about a future based on what the current panorama offers us (the heritage we are able to conquer).

Keywords: Art Education, Curriculum, Visual Culture, Heritage, Teacher Training.

La presencia de la educación artística en el sistema educativo español está en un momento de debilidad y falta de perspectivas. Disminuye la cantidad de horas que había tradicionalmente, pasando a la optatividad, al tiempo que desaparece el profesorado especialista, que únicamente está en Educación Secundaria. Mientras tanto, en Educación Primaria se ha dejado en manos del profesorado de inglés la raquítica y única hora que queda en el horario semanal de la escuela. Visto así, la situación es grave. Pero esto no es lo peor. Lo peor sería que nadie se quejase de ello o protestase por considerarlo una involución

educativa. Así lo vivíamos hace cuatro años cuando iniciaba su andadura *Second Round Art i Lluita en Secundària*, un proyecto de innovación educativa del grupo CREARI (GIUV2003-103) de la Universitat de València (Huerta, 2017). Entonces ya planteábamos la difícil situación de la educación artística. Durante este tiempo hemos realizado numerosas acciones, tanto en institutos como en universidades, difundiendo nuestra preocupación.

Parece una contradicción: desaparece la educación artística en el ámbito formal, y eclosionan las artes desde lo educativo en los territorios no formales. Pero en realidad es una compensación que nace de diferentes necesidades y que ha sido provocada, evidentemente, por los nuevos parámetros ideológicos y económicos que dominan el espacio educativo y cultural. También influye el hecho de que miles de jóvenes bien preparados están deseando manifestarse mediante las artes y desde lo educativo, algo para lo que nuestras instituciones no estaban preparadas.

No es bueno que nos lamentemos de lo que ocurre, ya que en parte debemos asumir nuestra responsabilidad. Lo que debemos hacer es caminar unidos para conseguir que mejore la situación. Y para lograr que las cosas avancen en positivo debemos reflexionar sobre todo aquello que no hemos sabido analizar correctamente hasta ahora. Estamos en un momento de crisis, es decir, en una situación que permite avanzar de manera creativa, si así nos lo proponemos.

Soy una persona muy motivada y optimista, pero también soy consciente de los problemas que genera querer romper barreras. Con todo, aquí se presentan una serie de elementos a los cuales hay que atender, por una parte los beneficios que genera la educación artística y que nos son propios (el uso de las imágenes, las prácticas colaborativas, la capacidad de hibridación, el apego a la cotidianidad) y por otro lado el impulso que debemos dar a la investigación desde posicionamientos metodológicos actuales (*arts-based educational research*, artografías, diseño y cine, empresas culturales, educación patrimonial). Estamos en condiciones de ofrecer alternativas a los sistemas caducos en los que se nos ha aprisionado, al tiempo que vamos resolviendo uno de los grandes retos sociales y económicos: el futuro laboral de las personas que quieren dedicarse a la educación artística.

Las imágenes son nuestra geografía esencial, y la cultura visual un buen fertilizante para atenderlas

Las imágenes constituyen nuestro territorio natural. Llama la atención que no estemos atendiendo al potente momento que viven las imágenes. La creación, difusión e intercambio de imágenes es algo que afecta a todos los ámbitos: personal, social, comunicativo, cultural, económico. Nosotros, el profesorado de educación artística, somos los especialistas en imágenes. Y sin embargo no se nos tiene en cuenta ni a la hora de confeccionar los planes de estudio, ni tampoco se nos valora como peritos en la materia. ¿Por qué motivo no tenemos más presencia activa en las decisiones que tanto nos afectan? Puede que sea porque

hemos dejado en manos del resto de áreas de conocimiento este patrimonio que nos es tan propio. Actualmente el profesorado que está trabajando con y desde las imágenes en los espacios educativos procede de ámbitos tan variopintos como la lingüística, la estética, la filosofía, la sociología, la historia del arte, la psicología, la informática o la óptica. Esto no resultaría nada extraño si no fuese porque las asignaturas tradicionales de la educación artística prácticamente han desaparecido de los cuadrantes horarios. Puede que nos hayamos quedado anquilosados en tanto que defensores de “lo artístico”. Pero mientras tanto, ahí afuera bulle una explosión de imágenes que millones y millones de personas crean y difunden a un ritmo trepidante. El rugido de la imagen es atronador, y sin embargo desde la educación artística estamos demasiado pendientes de cuestiones que probablemente pertenecen al siglo pasado. Hay que poner en marcha un mecanismo de revisión curricular, y desde luego hay que actualizar temáticas e intereses, especialmente en lo referido a investigación.

Hacen falta talleres de imagen y de cultura visual en todos los ámbitos. La pasión que ejercen las prácticas productivas de los más jóvenes (y de toda la población) en relación con las imágenes (los selfies son un buen ejemplo de ello, así como la difusión en redes sociales) deberían movernos hacia el estudio y la puesta en práctica de los recursos didácticos que permiten la producción y la recepción de imágenes. Me llama muchísimo la atención que no estemos trabajando con y desde los videojuegos, una cantera de posibilidades que permanece sin atender entre los profesionales de la educación en artes. Pero también me sorprende que no estemos más atentos a todo lo que está ocurriendo en los canales temáticos de televisión, especialmente cuando se trata de series. Hay que ponerse las pilas. Y debemos hacerlo ya, inmediatamente. El análisis crítico de los fenómenos sociales pasa por explicar en clase las imágenes de los programas de televisión, especialmente cuando son tremendamente machistas o simplemente banales. La publicidad nos ofrece artefactos visuales de gran poder a diario, y nosotros como especialistas debemos estudiarlos y explicarlos. Las música de los más distintos géneros disponen de sus versiones en videoclip, lo cual nos permite incluso generar una integración de las artes (danza, música, imagen, arte, performance). Para alentar el deseo de una percepción más enriquecedora de las imágenes necesitamos aprender a convivir ecológicamente con lo visual. Profesorado y alumnado tenemos la oportunidad de avanzar en paralelo ante las nuevas prácticas y usos de las imágenes, lo cual repercutirá beneficiosamente en ambos colectivos.

Reivindicamos las prácticas colaborativas que vienen de lejos y tienen futuro. El aula de arte siempre ha sido un entorno colaborativo. En el resto de asignaturas del currículum estaba prohibido “copiar”, estaba mal visto copiar de lo que hacían los compañeros. En nuestras aulas siempre ha sucedido lo contrario, ya que observar lo que hacen aquellos alumnos que “dibujaban bien” siempre ha sido visto como un ejemplo de avance. Si nos paramos a reflexionar sobre las aportaciones positivas del aula de artes tradicional, veremos que cumplen la mayoría de requisitos que actualmente se están estudiando como

beneficiosos en los usos de tecnologías en la educación: colaboración, gamificación, participación, creación de imágenes, salidas al campo a dibujar,... El aula de arte siempre fue un entorno participativo, donde había alumnos que destacaban cuando se les había considerado prácticamente fracasados en otras materias curriculares. Esto es algo que nos debe ayudar a reflexionar sobre aquello que nos ha identificado desde siempre: el deseo de disfrutar y aprender creando imágenes. Aprender de los compañeros de clase es algo que nos identifica con nuestras raíces, pero que está de máxima actualidad entre quienes defienden las posibilidades de las TIC en materia de participación.

La corriente de la Educación de las Artes y la Cultura Visual amplió los objetos y artefactos que podían formar parte del acervo de estudio del arte en la educación, incluyendo la cultura popular. Lo que se proponía no era una cuestión de "objetos" sino de las estrategias y formas de aprender. Una cuestión epistemológica, metodológica y política. "El desafío consistía en quebrar los posicionamientos hegemónicos respecto a las manifestaciones y las prácticas artísticas, explorando relaciones y posibilidades de interpretación y producción que hasta ahora no habían sido consideradas por las narrativas autoexpresivas o disciplinares de la Educación Artística" (Hernández-Hernández, 2013: 76). Esto suponía expandir la pregunta que había sido central en la educación de la imagen en la escuela y los museos, pasando a un nuevo planteamiento mucho más impregnado de narrativas personales: ¿qué veo de mí en esta representación visual? Con todas estas premisas, resulta evidente que debemos asumir los retos de las imágenes como geografía particular que nos define.

Nuevos modelos de acción que vamos expandiendo: *Arts-Based Educational Research* y *Artography*.

La investigación es la clave de bóveda de todo el entramado. En este terreno estamos evolucionando bien, pero queda muchísimo camino por recorrer para que la educación artística logre un espacio adecuado. La investigación educativa basada en las artes nos permite investigar con y desde las imágenes, reflexionando a partir de la fotografía, el video, y todos los mecanismos habituales de las Bellas Artes tradicionales (dibujo, pintura, escultura, grabado), sin perder de vista la gama de posibilidades que nos ofrecen el cine y el diseño en todas sus manifestaciones, así como todas las tecnologías que parten de la imagen como vehículo de transmisión.

En ocasiones se nos acusa de no investigar al modo en que se ha planteado la investigación científica tradicional. Somos un área de conocimiento que encaja dos realidades muy poderosas (el arte y la educación), de manera que tenemos un conflicto de intereses que afecta al equilibrio entre las Ciencias Sociales por un lado frente a las Artes y Humanidades por otro. A menudo se nos enreda con posturas innecesarias desde el control institucional y académico, ya que pocas personas de nuestro ámbito poseen la experiencia requerida. Sin embargo, ateniéndonos a una regla histórica, la realidad es que las prác-

ticas de investigación siempre han sido de un carácter notablemente heterodoxo. Es más, nosotros investigamos, pero también lo hacen los niños. Los científicos investigan, pero también lo hacen artistas y diseñadores. La investigación es una práctica común porque es la parte más completa del proceso de creatividad humana. La gran variedad de actividades creativas enriquece el conjunto. Los resultados de nuestras investigaciones son heterogéneos porque nacen impulsados por grupos divergentes en inquietudes, con diversas herramientas, instrumentos y métodos para atender con eficacia las preguntas centrales. Esta heterogeneidad produce investigaciones que a veces son analíticas, a veces sintéticas, a veces crítico-activistas, y en ocasiones un híbrido en tanto que proceso de improvisación. No debemos sentirnos ni mejores ni peores que aquellos que defienden un supuesto “método científico”. Simplemente seguimos indagando en la forma con que deseamos investigar. Y es aquí donde encontramos que el hecho de investigar con y a partir de imágenes nos refuerza en tanto que creadores y educadores.

Nuestro papel en la evolución de los métodos de investigación es muy importante, tal y como defiende Rolling (2010). La creación artística siempre ha servido como elemento para la memoria pública, ya sea mediante piedras, pigmentos y fibras, o bien como un medio para codificar relaciones sistémicas con el fin de perpetuar, recordar y elaborar un discurso visual. De los retratos a los monumentos, las prácticas artísticas se convierten en un “conservador de cultura y conocimiento” tanto en las sociedades anteriores al alfabeto como en todas las etapas de la historia. La creación artística se ha utilizado desde siempre para hacer intervenciones estéticas que dan significado a personas, objetos, nombres, artefactos, acciones, eventos o fenómenos excepcionalmente valiosos. La creación artística organizó metódicamente el mundo conocido y continúa haciéndolo. Así pues, fomentar la investigación basada en las artes nos acerca también a la educación patrimonial, al tiempo que refuerza nuestra entidad como área de conocimiento desde un punto de vista social, cultural, político y económico (Rolling, 2013). De este modo, no solamente educamos con imágenes, sino que lo hacemos desde y para las imágenes.

En el campo de la investigación a partir de las transformaciones (de los modos de funcionar como profesores y alumnos, de la implicación con el entorno, de la utilización de conceptos y objetos), el revulsivo que conocemos como Artography nos ofrece un panorama muy alentador, puesto que permite alterar y modificar una serie de elementos que hasta hace bien poco parecían intocables. Alumnado y profesorado establecen un equilibrio de significaciones que promueve la apropiación de los espacios y de los conceptos con intervenciones e instalaciones que divierten, atraen y ayudan a repensar nuestros lazos y experiencias, permitiendo transitar los espacios vacíos que normalmente son despreciados por otras metodologías de indagación. Como perspectiva metodológica de indagación cualitativa la Artography pone en relación y al mismo nivel las figuras de artista, investigador y docente, generando un conocimiento que se estructura a partir de los esquemas rizomáticos del conocimiento. Así pues, Artography es una

forma natural de pensamiento creativo, que lo sitúa en el mismo nivel del pensamiento relacional y lo convierte en fuente del conocimiento a la vez que lo justifica como circunstancia científica. En parte recoge la idea aristotélica de los tres campos: la Theoria, la Praxis y la Poiesis, un juego metafórico que sirve para reunir en una investigación cualitativa las vocaciones de artista, investigador y educador. Irwin sugiere que quien integra estos papeles en su vida personal y profesional provoca la aparición de nuevos espacios altamente enriquecedores, realizando así una exploración personal de los lugares físicos, espirituales y sociales, a través de un diálogo común. Esta comunicación compleja genera una experiencia estética integrada por el conocimiento, la acción reflexiva y la propia creación. Todavía tenemos mucho camino que recorrer urdiendo redes de significaciones y alterando los principios estáticos de la ortodoxia, que nos asfixian y nos impiden avanzar. Para lograr nuevos espacios estéticos, creativos, pedagógicos y culturales hay que transformar el modo con que nos miramos en los temas, planteando retos a todos los niveles posibles.

Temáticas emergentes y zonas híbridas.

Considero que las temáticas sobre las cuales elaboramos nuestro discurso artístico y educativo en el aula han de resultar interesantes, e incluso un tanto provocadoras. Uno de los temas con los que motivamos al alumnado es a partir del concepto “El miedo”.

Figura 1. La artista Carmen Calvo observando una instalación del alumnado de Magisterio sobre la temática “El miedo”.

Al surgir estas cuestiones en el aula generamos espacios muy porosos de participación. El propio alumnado puede plantear sus miedos, y a partir de aquí generar una propuesta artística. La gestación de instalaciones evita que se sientan incapaces de realizarlas. Las semanas de reflexión y de creación de las instalaciones son realmente enriquecedoras. El hecho de exponerlas en público estimula al alumnado y produce satisfacción. Siempre implicamos a una artista mujer, trabajando con ella a partir de su obra. En el caso de la propuesta "El miedo" la artista de referencia fue Carmen Calvo. Otro de los temas que hemos llevado al aula es el concepto "El cuerpo". Visto como construcción cultural, y desde una perspectiva foucaultiana, "El cuerpo" permite trasladar la problemática social al ámbito personal.

Figura 2. Piezas elaboradas por el alumnado de Magisterio sobre la temática "El cuerpo". En este caso la artista de referencia es Anna Ruiz Sospedra.

Estos temas, en ocasiones tabú dentro del currículum de formación del profesorado, son valorados por el alumnado como una demostración de que se puede hablar de múltiples cuestiones a través del lenguaje del arte. También suscitan interesantes debates en el aula, como en el caso de "La Homofobia" o "La Transfobia". Desde la educación artística estamos implicados en la defensa de los Derechos Humanos y de las minorías disidentes. Aspectos como el género o la diversidad LGTB son de actualidad, y revelan a nuestro alumnado la perversidad del modelo heteropatriarcal, una de las causas que conlleva el machismo y que es el motivo principal de las agresiones contra las mujeres. Como docentes tenemos la obligación de impedir que continúen los

abusos y las agresiones, tanto entre los más pequeños como entre la población adulta, para lo cual conviene tomar medidas (Huerta, 2016). Los abusos a menores desembocan muchas veces en lesiones hacia las víctimas, provocando una cruel amenaza para quienes las sufren, y en ocasiones incluso el suicidio. “La muerte” es otro de los temas que hemos elaborado mediante Proyectos de Trabajo. La opción del trabajo por proyectos genera una estructura metodológica realmente apropiada para el aula de artes.

Figura 3. Entre las diversas interpretaciones del tema “La muerte”, en este caso se optó por una versión ecológica, titulando su instalación “Asesinos del medio ambiente”.

Si las temáticas pueden ser un revulsivo, y las metodologías participativas un modo de funcionar de manera equilibrada, también los medios tecnológicos que usemos permitirán que nos acerquemos con mayor éxito a los intereses de nuestro alumnado. Los videojuegos son el terreno híbrido por excelencia. La interacción, la velocidad y las estéticas que imprimen las imágenes de los videojuegos convierten a esta opción en un panorama riquísimo, de alto voltaje y muy cercano a las generaciones más jóvenes. No solamente los videojuegos, también la videodanza, los videoclips musicales, el activismo, la performance, el activismo pedagógico, el fotoensayo, e incluso las redes sociales, constituyen territorios híbridos que debemos transitar. Para integrar todas estas cuestiones, uno de los temas que podemos plantear es el de “La precariedad”. De hecho, los modelos de convivencia que está provocando la presión neoliberal nos obligará a reaccionar desde una economía de la subsistencia. En este sentido, las empresas creativas se revelan como una de las opciones que más atraen a la gente joven (Zafra, 2017).

El diseño es uno de los espacios de la educación artística que tenemos más desatendido. Trabajar con las manos o utilizar los más

sofisticados y actuales medios tecnológicos no es el dilema. La clave está en trabajar mirando al mismo tiempo hacia la tradición, al presente y hacia el futuro, creando desde la libertad y con la conciencia de hacer bien las cosas (Sennett, 2009). Soy un firme defensor del conocimiento de aspectos que están estrechamente vinculados al diseño, como pueda ser el acercamiento al alfabeto latino en tanto que formas visuales, o bien el estudio de los objetos cotidianos. Aquí encontraremos la respuesta a una de las cuestiones que provienen de lejos: “Nulla aethetica sine aethica”. La implicación política y el activismo cultural han de responder a los parámetros de formación de la ciudadanía que tanto nos corresponden como docentes críticos.

A modo de conclusión: una apuesta por el Currículum Vibrante.

Todas las reflexiones que hemos venido indicando nos llevan a una observación de una realidad precaria de la educación artística que tiene en cuenta:

- La pérdida de presencia de la educación artística en los espacios formales.
- La rebosante actualidad de actividades artísticas y educativas en los entornos no formales.
- La falta de actualización de modelos válidos en educación artística.
- La poca presencia tecnológica en la docencia en artes.
- La necesidad de innovar en las temáticas a tratar y en los modelos pedagógicos que venimos utilizando.
- La insatisfacción y el desapego de una parte del profesorado en artes.
- La falta de interés de las administraciones por la educación en artes.
- La importancia de la investigación.
- La puesta en marcha de modelos como la investigación educativa basada en las artes o las artografías.
- Estimar y ampliar el patrimonio de la educación artística.

Valorando todas estas realidades, lo que proponemos es un modelo curricular innovador y más atento a las exigencias actuales, una propuesta que vamos a denominar Currículum Vibrante. Las características que determinarían este Currículum Vibrante son, entre otras, las de:

- Un modelo curricular que permita integrar las ideas y propuestas de los colectivos implicados (especialmente alumnado y profesorado)
- Un espacio curricular que tenga en cuenta los factores de cercanía (las realidades de cada lugar, las problemáticas sociales,

culturales y políticas que lo definen)

Un esquema curricular poroso y abierto, que admita las progresiones y los fracasos, que se amolde a los procesos.

Una propuesta curricular que posibilite un mayor grado de adaptación a los cambios y los imprevistos.

Un esbozo curricular que sea integrador y transversal.

Un perfil curricular que resulte eficaz para generar ciudadanía crítica.

Queremos animar al colectivo docente a formar parte de este Currículum Vibrante, ya que somos nosotros quienes, en última instancia, damos forma a las propuestas curriculares. Cada docente debe asumir el currículum como una auténtica posibilidad de transformación. Más allá de la dureza administrativa y del agotamiento burocrático, el currículum debe valorarse como una oportunidad de mejorar la educación. Un Currículum Vibrante ha de partir de premisas, pero también puede admitir constantes sugerencias para convertirse en el lugar desde el cual podamos llevar a cabo las buenas prácticas educativas que tanto deseamos. El colectivo docente es la base que puede proporcionar un verdadero Currículum Vibrante, sin enquistarse en posicionamientos seguros o cómodos, sino arriesgando en pos de un nuevo entorno de participación. Un Currículum Vibrante es un mecanismo para la educación formal que recoge elementos positivos de la educación no formal. Entre nuestros aliados están los mediadores, los trabajadores de museos y centros culturales, los responsables educativos de espacios patrimoniales. El Currículum Vibrante es un dispositivo que puede provocar la mejora de la situación de la educación artística, alentando nuevos retos entre el profesorado y el alumnado de todas las etapas y niveles, revelando las ventajas de ser integrador (de todas las artes), transversal, y útil para todas las etapas educativas.

Referencias

Hernández-Hernández, F. (2013). La cultura visual en los procesos de documentación sobre cómo los jóvenes aprenden dentro y fuera de la escuela secundaria. *Visualidades*, 11 (2), 73-91.

Huerta, R. (2016). *Transeducar. Arte, docencia y derechos LGTB*. Barcelona: Egales.

Huerta, R. (2017). Acciones para reivindicar el futuro de la Educación Artística en Secundaria: el proyecto Second Round. *Revista Materia-Prima*, 5 (3), 179-192.

Irwin, R. y O'Donoghue, D. (2012). Encountering Pedagogy through Relational Art Practices. *International Journal of Art & Design Education*, 31 (3), 221-236. <https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2012.01760.x>

Rolling, J. H. (2010). A Paradigm Analysis of Arts-Based Research and

Implications for Education. *Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research*, 51 (2), 102-114. <https://doi.org/10.1080/00393541.2010.11518795>

Rolling, J. H. (2013). Art as Social Response and Responsibility: Reframing critical thinking in art education as a basis for altruistic intent. *Art Education*, 66 (2), 6-12. <https://doi.org/10.1080/00043125.2013.11519210>

Sennett, R. (2009). *El artesano*. Barcelona: Anagrama.

Zafra, R. (2017). *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Anagrama.

OS RISCOS DA ARTE: FORMAÇÃO E MEDIAÇÃO

João Paulo Queiroz & Ronaldo Oliveira

Centro de Investigação
e Estudos em Belas-Artes (CIEBA),
Faculdade de Belas-Artes,
Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes,
1249-058 Lisboa, Portugal

Coleção CIEBA
— Educação Artística

DIREÇÃO

Margarida Calado

CONSELHO EDITORIAL

Ana Sousa
Universidade de Lisboa, CIEBA

Catarina Martins
Faculdade de Belas-Artes da
Universidade do Porto
(FBAUP), Portugal

Cláudia Matos Pereira
Universidade de Lisboa, CIEBA

Elisabete Oliveira
Universidade de Lisboa, CIEBA

Filipa Alexandra dos Reis
Machado Rodrigues
Instituto Politécnico de Leiria,
CIEBA

Ilídio Salteiro
Universidade de Lisboa, CIEBA

Irene Tourinho
Universidade Federal de Goiás
(UFG), Brasil

Isabela Nascimento Frade
Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil

João Paulo Queiroz
Universidade de Lisboa, CIEBA

Jorge Ramos do Ó
Instituto de Educação da Univer-
sidade de Lisboa (IEUL), Portugal

José Pedro Regatão
Instituto Politécnico de Lisboa,
CIEBA

Kátia Santos
Instituto Politécnico de Lisboa,
CIEBA

Leonardo Charréu
Instituto Politécnico de Lisboa,
CIEBA

Lúcia Pimentel
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Brasil

Luís Jorge Gonçalves
Universidade de Lisboa, CIEBA

Margarida Calado
Universidade de Lisboa, CIEBA

Maria Clara Brito
Instituto Politécnico de Santarém

Maria Cristina da Rosa
Fundação Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC), Brasil

Maria João Craveiro
Lopes
Universidade de Évora, CIEBA

Marilda Oliveira de Oli-
veira
Universidade Federal de Santa
Maria, (UFSM), Brasil

Marta Sobral Antunes
Ornelas
Universidade de Lisboa, CIEBA

Mirian Celeste Martins
Universidade Presbiteriana
Mackenzie
(São Paulo), Brasil

Paloma Cabello Pérez
Universidad de Vigo, Espanha

Ricard Huerta
Universitat de València, Espanha

Ronaldo Oliveira
Universidade Estadual de Londri-
na, Paraná (UEL), Brasil

Teresa Isabel Matos Pe-
reira
Instituto Politécnico de Lisboa,
CIEBA

EDIÇÃO

Centro de Investigação
e Estudos em Belas-Artes,
Faculdade de Belas-Artes,
Universidade de Lisboa
+351 213 252 100
comunicacao@belasartes.ulis-
boa.pt
www.belasartes.ulisboa.pt

APOIO
ADMINISTRATIVO
CIEBA
Cláudia Pauzeiro

SERVIÇOS

FINANCEIROS
Isabel Vieira (Coordenação)
Carla Soeiro
Catarina Vicente
Conceição Reis
Lurdes Santos
Rosa Loures

DIVULGAÇÃO

Isabel Nunes
Maria Teresa Sabido

DESIGN

Addressa Tatielle Campos

CRÉDITO DA CAPA

Edith Derdyk, "Arremate", 2015,
Fazenda Serrinha, Bragança Pau-
lista, São Paulo, Brasil. Cortesia
da autora.

ISBN 978-989-8944-00-9

b **belas-artes**
a **ulisboa**

FCT

Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SUMÁRIO

	PREFÁCIO: Muitos Riscos para uma Rede Visível.....	7
01	QUANDO A FÉ MOVE MOVE MONTANHAS FRANCYS ALÝS E O ESPERANÇAR	13
	<i>Mirian Celeste Martins</i>	
02	AGUAS TURBULENTAS: EL ENCUENTRO ENTRE EL GIRO EDUCATIVO EN EL ARTE Y EL GIRO DE LA VISUALIDAD EN LA EDUCACIÓN	23
	<i>Belidson Dias</i> <i>Tatiana Fernandez</i> <i>Rosana de Castro</i>	
03	SOB OLHARES SOMBRIOS: FORMAÇÃO E MEDIAÇÃO ARTÍSTICAS EM RISCO.....	35
	<i>Bernadina Leal</i>	
04	PROFESSOR AGORA E ARTISTA DEPOIS, OU MELHOR, POR QUE NÃO SER NA MESMA HORA OS DOIS?	45
	<i>Consuelo Alcioni Borba Duarte Schlichta</i>	
05	DESAFIOS DA PESQUISA EM ARTE EDUCAÇÃO OU ARTE EDUCAÇÃO PELA PINTURA	55
	<i>Jociele Lampert</i>	
06	ARTE E FORMAÇÃO NOS ESCRITOS DE PERCIAR.....	63
	<i>Juliano Siqueira</i>	
07	ENSINO/APRENDIZAGEM EM ARTE E MEDIAÇÃO: PROBLEMAS E INOVAÇÕES.....	75
	<i>Lucia Pimentel</i>	
08	DERIVAS DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE. REIVINDICAN- DO LA CONSTRUCCIÓN FILOSÓFICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	83
	<i>Ricard Ramon</i>	
09	PATRIMONIOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: GENERAR TERRITÓRIOS PROPIOS DESDE UN CURRÍCULO VIBRANTE.....	93
	<i>Ricard Huerta</i>	

10	ESCOLA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA: UMA ABORDAGEM DA ESTÉTICA E DA ARTE A PARTIR DO ILUMINISMO.....	105
	<i>Cristiane Hesse Terrasa</i> <i>Marcos Ramon Gomes Ferreira</i>	
11	O ENSINO DAS HUMANIDADES E AS ARTES DO QUE SENTIMOS E O QUE PODEMOS FAZER.....	115
	<i>Cristina Azevedo Tavares</i>	
12	INQUIETAÇÕES DE PROFESSORES DE ARTES..... VISUAIS: do silêncio na sala de professores à solidão nos corredores da escola.....	123
	<i>Carla Juliana Galvão Alves</i>	
13	RACIONALIDADES QUE JUSTIFICAM A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO CURRÍCULO ESCOLAR. A força e o impacto do argumento econômico.....	133
	<i>Leonardo Charréu</i>	
14	A MEDIAÇÃO CULTURAL PELA PERSPECTIVA DA ARTE/ EDUCAÇÃO: comentários sobre uma experiência.....	143
	<i>Rejane Galvão Coutinho</i> <i>Camila Serino Lia</i>	
15	FORMAÇÃO DOCENTE EM ARTES VISUAIS: CONFLITO ENTRE CURRÍCULOS.....	155
	<i>Renan dos Santos Silva</i>	
16	CONSTRUÇÃO CURRICULAR E PRODUÇÃO DE SENTIDO: pela inclusão curricular das histórias de si nos processos de formação.....	167
	<i>Ronaldo Oliveira</i>	
17	CONVERSA A RODA DA VISUALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE.....	177
	<i>Umbelina Barreto</i>	
	SOBRE OS AUTORES	187

PREFÁCIO

Muitos Riscos para uma Rede Visível

1. Riscos

A Arte também se faz com riscos. Às vezes está em risco. No que respeita à Educação Artística, o risco está a ser traçado: a educação tem vindo a ser rasurada, riscada. Sobre isto se propõe um tema para a inovação, para a crítica, para o debate: é o tema que ocupa a Rede Visível.

"Rasuras", "Riscos" também são nomes de séries, obras ou mesmo preocupações de Edith Derdik, cuja obra "Arremate" que compoe a capa deste volume chama atenção para essas questões. As ligações e os riscos estabelecem propostas primeiro de tensão e depois de união, de uma nova estrutura, uma nova rede.

A Rede Visível é uma plataforma de partilha e reflexão sobre temas relativos à arte e à sua mediação. Surge no âmbito da rede construída nos Congressos Internacionais Matéria-Prima, e procura ampliar, atualizar e diversificar os canais de pesquisa e investigação no campo alargado da mediação artística e cultural.

É um círculo que se propõe organizar encontros de debate, publicações monográficas e eventos que respondam com pertinência a desafios temáticos, assim como fazer atividades de intervenção e disseminação, como exposições, videogramas ou outras ações de fronteira e de criatividade.

O contexto é crítico, ou melhor de crise. Os sintomas têm vindo a ser identificados (Queiroz & Oliveira, 2015; Queiroz, 2013) no contexto de alteração rápida que se tem vivido. São os neologismos adoptados pelas políticas que favorecem uma alienação do ensino em favor de um discurso privatizador, com ênfases na eficiência, nas metas, na comparabilidade, ou nas lógicas do empreendedorismo e do auto-emprego, com uma vertente que ignora as humanidades em favor das STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

Quando há crises orçamentais, os cortes nas humanidades são tentadores, e têm acontecido: menos horas, mais disciplinas eliminadas, componentes curriculares que saem das horas letivas e passam para atividades extracurriculares e opcionais, e muitas vezes a serem pagas como extras.

Na União Europeia os objetivos educacionais chamam-se 'estratégicos' e exigem mais ensino tecnológico – e assim, menos humanidades. Perspetivas similares atravessam os estados ibero americanos. Os estudos da OCDE (os testes PISA) permitem obter um referencial da eficácia do ensino sem uma perspetiva sobre as artes, deslocando-se as políticas sobre as ciências, matemáticas e a língua materna.

O aperto sobre as humanidades tem vindo a concretizar-se com

muita rapidez, com especial visibilidade no Brasil, depois de na Europa se ter iniciado o processo.

Ao mesmo tempo que estes dados se sucedem, as alterações de estilo de vida associados à generalização dos novos média estão a transformar a relação das novas gerações com as substâncias. Os significantes estão a desaparecer em benefício do ecrã tátil e da virtualização de conhecimentos e de competências. Um lápis começa a parecer um objeto vintage, e a capacidade de o manejar começa a ressentir-se desde tenra idade.

A paisagem política e socioeconómica modificou-se profundamente, assim como, e talvez em igual medida, a paisagem relacional, o grau de afastamento do corpo em relação aos significantes vivos. As relações e interações não dispensam aplicações de conectividade.

A Rede Visível encontra aqui a sua razão de ser. Os membros da Rede são pesquisadores e profissionais da área da educação, mediação e artes, estando também os trabalhos abertos a outros participantes. A proposta de debate foi essa, o perigo em que a educação artística se encontra um pouco por todo o lado.

2. Linhas

Assim se reuniram os 17 contributos nesta REDE VISÍVEL, colocada em marcha a partir da outra rede informal que os sucessivos congressos Matéria-Prima foram estabelecendo, no âmbito de cooperação estreita ibero-americana a partir de Lisboa.

Mirian Celeste Martins (São Paulo, Brasil) no artigo "Quando a fé move montanhas, Francys Alÿs e o esperar" depois de uma revisão sobre as possibilidades que a educação oferece, apresenta uma perspectiva esperançada na mediação artística, nas possibilidades que a educação menos formal pode oferecer.

Belidson Dias, Tatiana Fernandez & Rosana de Castro (Brasília, Brasil) no artigo "Aguas turbulentas: El encuentro entre el giro educativo en el arte y el giro de la visualidad en la educación" debruça-se sobre a viragem pictural (pictorial turn) que está na origem de uma apropriação pedagógica da Cultura Visual, ao mesmo tempo que visita a "viragem educativa" que percorre as artes e a curadoria. Há aqui terreno para uma abordagem sistemática da educação artística, através da implicação do artista, da maior participação e da sequente emancipação do espectador.

Bernardina Leal (Brasília, Brasil) no artigo "Sob Olhares Sombrios: formação e mediação artísticas em risco" propõe uma aquisição artística pelos meios artísticos e expressivos da fotografia: as narrativas fotográficas que, uma vez partilhadas, originam consciência crítica e cidadania.

Consuelo Schlichta (Paraná, Brasil) no artigo "Professor agora e artista depois, ou melhor, por que não ser na mesma hora os dois?" reflete sobre a dualidade alienação / criação propondo contributos artísticos no lado da educação, no sentido de se vencer a desvalorização humanista.

Jociele Lampert (Santa Catarina, Brasil) no artigo "Desafios da pesquisa em Arte Educação ou Arte Educação pela pintura" revisita a dualidade artista / professor como uma componente chave para a educação artística, para a arte como uma experiência vivida.

Juliano Siqueira (Brasil) no artigo "Arte e Formação nos Escritos de Peciar" visita o pensamento pedagógico do artista Silvestre Peciar Basiaco (Uruguai, 1935 - Brasil 2017) e os seus contributos no ensino da Universidade de Santa Maria, enfatizando as dimensões fundamentais da liberdade e da responsabilidade social, num currículo dotado de "flexibilidade vegetal".

Lucia Pimentel (Minas Gerais, Brasil) no artigo "Ensino / Aprendizagem em Arte e Mediação: problemas e inovações" visita a dualidade que é necessário reconectar, o artista professor. A aula como um momento de criação, e o tempo como um componente em perigo de ser submetido pela realidade, são alguns dos desafios.

Ricard Ramon (Valencia, Espanha) no artigo "Derivas de la enseñanza del arte: reivindicando la construcción filosófica de la educación artística" considera a importância que a educação artística deveria ter ao mesmo tempo que apela para uma maior consolidação epistemológica e filosófica: a disciplina deve ser defendida de dentro para fora, da sua fundamentação académica para a sua implantação.

Ricard Huerta (Valencia, Espanha) no artigo "Patrimonios de la Educación Artística: generar territorios propios desde un Currículo Vibrante" depois de apontar as ameaças à Educação Artística que também se manifestam em Espanha, elenca algumas possibilidades de intervenção mobilizada: ateliers de cultura visual em aula, com uma leitura crítica dos média, dos conteúdos e da publicidade, uma maior implicação do Professor /Artista, numa convocação ativa de uma estética com ética.

Cristiane Terraza (Brasília, Brasil) no artigo "Escola e experiência estética: uma abordagem da estética e da arte a partir do iluminismo" defende uma maior horizontalização disciplinar e mais espaço para uma investigação criadora para fazer face a uma educação ainda muito enraizada nos paradigmas iluministas.

Cristina Azevedo Tavares (Lisboa, Portugal) no artigo "O ensino das humanidades e as artes: do que sentimos e o que podemos fazer" propõe um enquadramento crítico das realidades curriculares para depois se debruçar sobre os contributos da Psicologia da arte e do comportamento, assim como das teorias da comunicação, para reivindicar uma agenda de tarefas onde os papéis da Estética e da História da Arte possam ser resgatados, porque também estão ameaçados.

Carla Juliana Alves (Brasil) no artigo "Inquietações de professores de Artes Visuais: do silêncio na sala de professores à solidão nos corredores da escola" aponta a necessidade de repensar a formação de professores, a sua atualização, bem como os paradigmas das pesquisas no campo da educação sendo salientado o reforço da inter-relação entre a pesquisa e a formação docente.

Leonardo Charréu- (Portugal) no artigo "Racionalidades que justificam a presença da educação artística no currículo escolar. A força

e o impacto do argumento económico”, questiona o modo e o tipo de racionalidade que tem vigorado para justificar a presença do ensino das artes no currículo oficial. O autor fala de justificativas racionais e propõe que num mundo multipolar e globalizado, necessitamos de outras maneiras de racionalidade, que elas sejam mais vivas e interdependentes.

Renan dos Santos Silva (Brasil) no artigo "Formação docente em artes visuais: conflito entre currículos" parte da sua pesquisa de doutoramento sobre a formação inicial de professores para apontar um distanciamento da Universidade em relação à escola.

Rejane Coutinho & Camila Lia (São Paulo, Brasil) no artigo "A mediação cultural pela perspectiva da arte /educação: comentários sobre uma experiência" abordam o papel da mediação e da criação de públicos através de alguns exemplos da prática que tomam a abordagem triangular, de Ana Mae Barbosa, como fundamentação.

Ronaldo Oliveira (Paraná, Brasil) no artigo "Construção curricular e produção de sentido: Pela inclusão curricular das histórias de si nos processos de formação" coloca a construção curricular como um dos eixos de sensibilidade, e trazendo a sua experiência formadora no âmbito da sua docência no PARFOR.

Umbelina Barreto (Rio Grande do Sul, Brasil) no artigo "Conversa à roda da visualidade na contemporaneidade" introduz os contributos de um grupo de pesquisadores de Porto Alegre, que se debruçam sobre a mutabilidade da visualidade, sobre a essencialidade do ver no processo pedagógico (mostrar), valorizando não a passividade, mas a escolha, para que se possa cartografar as descontinuidades do tecido cultural visível.

3. Entrelinhas

Os autores aqui convocados podem convergir numa perspectiva que valoriza a formação, a criatividade e a crítica cultural como elementos estruturantes de uma pedagogia atualizada da educação e da formação artística. Apelando a um maior entrosamento entre a perspectiva crítica da cultura visual, a intervenção do professor como um criador, e a mobilização do espectador através das novas mediações, é todo um programa dimensionado que é proposto. As suas dimensões podem ser apontadas como formação, crítica e mediação, os campos onde se trava agora este desafio de resgate.

As perspectivas apresentadas não deixam de sublinhar: os perigos para a Educação Artística existem. As propostas são de intervenção cívica, através do contributo que a pesquisa pode facultar e que justifica este terceiro volume da coleção Educação Artística, do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Referências

Queiroz, João Paulo & Oliveira, Ronaldo (2015) "As 'STEM' e a arte educação: compreender o que mudou nos últimos 10 anos nos EUA,

União Europeia e América Latina." In Lima, José Maximiano Arruda Ximenes de & Souza, Maria de Lourdes Macena de (Org.) Congresso Nacional da Federação de Arte / Educadores do Brasil: Congresso Internacional da Federação de Arte/Educadores. Anais do Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores: Congresso Internacional da Federação de Arte / Educadores, 5 a 9 de novembro de 2015. Fortaleza: IFCE. pp. 1306-16.

Queiroz, João Paulo (2013) "Discursos da Arte em Mudança" In Cirillo, José & Grando, Ângela (Orgs.) O Sabor da sua Saliva é Sonoro: reflexões sobre o processo de criação nas artes. São Paulo: Intermeios Casa de Livros. Pp.148-157. ISBN: 978-85-64586-44-4

João Paulo Queiroz & Ronaldo Oliveira

SOBRE OS AUTORES

BELIDSON DIAS

Professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Arte na área de Educação em Artes Visuais. Pós-Doutorando, na Universidade de Barcelona, Espanha; Doutor em Estudos Curriculares em Arte Educação, na University of British Columbia, Canadá; Mestre em Artes Visuais, na Manchester Metropolitan University e na Chelsea College of Art & Design, na Inglaterra. Foca suas pesquisas em torno de questões da Educação em Cultura Visual e suas relações com currículo e metodologia, cinema, transculturalismo, multiculturalismo, pós-colonialismo, teoria queer, sexualidade e gênero. Coordena no Departamento de Artes Visuais da UnB o LIGO- Laboratório de Educação em Visualidade e é líder do Grupo de Pesquisa TRANSVIAÇÕES – Educação e Visua- lidade (UnB/CNPq), integra o Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (UFG/ CNPq) e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte/Educação e Cultura (UFSM/ CNPq). Tem participado ativamente em congressos no país e no exterior e publicado extensivamente em livros, revistas e periódicos nacionais e internacionais. Autor do livro *O I/Mundo da Educação em Cultura Visual* (2011) e organizador, junto a Rita L Irwin, do livro *Pesquisa Educacional Baseada em Arte: A/r/tografia* (2013).

BERNADINA LEAL

Licenciada em Letras - Inglês, Língua e Literatura, pela Universidade de Brasília (1983), especialista em Administração Escolar pela UCB, mestre em Educação pela Universidade de Brasília (1997), doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2008) e pós-doutora em Teoria Literária pela Universidade de Brasília, UnB. Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense. Requisitada pela Defensoria Pública da União - coordenadora do Projeto DPU

Cultural. Áreas de estudo e pesquisa: Experiências de aprendizagem, Leitura e Escrita, Teoria literária, Filosofia da Educação, Linguagem. Investiga, principalmente, os seguintes temas: Filosofia com Crianças, Infância, Filosofia e Literatura, Leitura e Escrita, Linguagens, Experiência do pensar, As escritas de Guimarães Rosa e Osman Lins.

CAMILA SERINO LIA

Doutoranda/Bolsista CAPES pelo Instituto de Artes da UNESP. na área de Arte e Educação, Linha de Pesquisa: Processos Artísticos, experiências educacionais e mediação cultural, sob orientação da Profª Drª Rejane Galvão Coutinho, com projeto intitulado "Concepções e práticas educativas-artísticas de mediadores culturais em museus e instituições culturais". Mestre em Arte Educação no IA UNESP (2012). Graduada em Artes Plásticas e Educação Artística pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1996). Tem especialização em Estudos de Museus de Arte pelo MAC / USP (2006). Desde 2013 é integrante do GPIHMAE, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, História, Memória, Mediação, Arte e Educação no Instituto de Artes da UNESP. Desde 1998 atua como arte-educadora em instituições culturais de São Paulo e desde 2001 atua com o coletivo Arteducação Produções (AEP), equipe especializada em formação inicial e continuada de arte-educadores, pesquisa, concepção, produção e desenvolvimento de projetos educativos e culturais como CCBB, SESCs, Teatro Municipal de São Paulo, Fabricas de Cultura e Museu da Cidade de São Paulo. De 2006 à março de 2017 foi docente do Curso de Licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo. De 2010 a 2013 atuou como Orientadora Educacional On Line em Curso de especialização de arte para professores da SEE/SP, pela REDEFOR / UNESP / Artes. Em 2015 atuou como professora substituta de Artes no Instituto Federal de São Paulo e em 2016 e 2017 atuou como mediadora no projeto temporário Aprendendo com Arte pelo Instituto Arte na Escola.

CARLA JULIANA GALVÃO ALVES

Possui Licenciatura em Educação Artística pela Universidade Estadual de Londrina (1989), especialização em Cultura e Arte Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Mestrado e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Ensino de Arte e História da Arte, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de artes visuais, formação de professores, compreensão estética, leitura de imagens e Barroco Brasileiro.

CRISTIANE HERRES TERRAZA

Licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, pela Fundação Brasileira de Teatro, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes /FBT-FA (1989). Especialista em Ensino da Arte, pela Faculdade de Educação São Luís (FESL) (1996). Mestrado (2003) e Doutorado (2013) em Arte pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília (IdA/UnB). Pós-Doutoramento em Cultura Visual na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa – FBAUL (2015). Atualmente é professora do Instituto Federal de Brasília, onde coordena o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia e Cultura.

CRISTINA AZEVEDO TAVARES

Cristina Azevedo Tavares é Profª Associada na FBAUL, onde tem ocupado diversos cargos. Pertence à área de Ciências da Arte e do Património, lecionando diversas matérias das artes e humanidades no 1º e 2º ciclos, e nos cursos de doutoramento: em Belas Artes, em Educação Artística (IE) e no Programa Doutoral Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade (FCUL). É membro integrado do CFCUL, onde é head da linha Arte e Ciência, e colaboradora do CIEBA. Académico correspondente da ANBA. Integra o Conselho Consultivo do NAC de Tomar Doação José -Augusto França. Integrou a Direção da SNBA como presidente (2015/17). Publica e exerce várias atividades no âmbito da história e teorias da arte, crítica da arte e curadoria.

CONSUELO ALCIONI BORBA DUARTE SHLICHTA

Artista visual, doutora em História, Mestre em Educação, com especialização em Administração e Planejamento da Educação Pública no Brasil pela UFPR, Paraná (BR) e aperfeiçoamento em Arte e Educação na Atlantic State University, Savannah, Geórgia (EUA). Atualmente é professora de Fundamentos do Ensino da Arte e de Desenho no Curso de Artes Visuais, na UFPR (PR). Integra o Grupo de Pesquisa em Artes Visuais, Educação e Cultura-GEPAVEC – UEPG; o NUPEMARX/UFPR Núcleo de Pesquisa Educação e Marxismo/UFPR; e o de Artes Visuais: Teoria, educação e poética – UFPR. Desenvolve pesquisa em história das representações artísticas e iconografia pictórica, Brasil, século XIX; leitura da imagem, fundamentos teóricos e metodológicos do ensino das Artes Visuais e processos de mediação em espaços escolares e/ou culturais. Autora da obra Há um lugar para a arte no ensino médio?, pela Editora Aymará, São Paulo, em 2009, livro aprovado para o

Programa Nacional Biblioteca do Professor e de artigos na ANPAP e ANPUH. Uma das autoras da Coleção Didática Descobrimos a arte, publicada pela Editora Ibpx, em 2011. Obra Indicada para o Prêmio Jabuti, de 2012. Vive e trabalha em Curitiba, Paraná (BR).

JOÃO PAULO QUEIROZ

Curso Superior de Pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, Cultura, e Tecnologias de Informação pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Doutor em Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade de Belas-Artes desta Universidade (FBAUL), na área Arte Multimédia e leciona nos diversos cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. Professor nos cursos de doutoramento em Ensino da Universidade do Porto. Co autor dos programas de Desenho A e B (10° ao 12° anos) do Ensino Secundário. Dirigiu diversas ações de formação contínua de professores. Livro *Cativar pela imagem, 5 textos sobre Comunicação Visual*, FBAUL, 2002. Investigador integrado no Centro de Estudos e Investigação em Belas-Artes (CIEBA). Coordenador do Congresso Internacional CSO e do Congresso Matéria-Prima, Práticas das Artes Visuais no Ensino Básico e Secundário. Dirige as revistas académicas *Estúdio*, ISSN 1647-6158, *Matéria-Prima*, ISSN 2182-9756, *Gama* ISSN 2182-8539, e *Croma* ISSN 2182-8547. Diversas exposições individuais de pintura. Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro Ramos pela Academia Nacional de Belas-Artes em 2004. j.queiroz@belasartes.ulisboa.pt.

JOCIELE LAMPERT

Desenvolveu pesquisa como professora visitante no Teachers College na Columbia University na cidade de New York como Bolsista Fulbright. Doutora em Artes Visuais pela ECA/USP. Mestre em Educação pela UFSM. Bacharelado em Pintura pela Universidade Federal de Santa Maria e Graduação em Desenho e Plástica Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria. Professora Associada na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Arte, Educação e Cultura UFSM/CNPq. Membro/Líder do Grupo de Pesquisa Entre Paisagens UDESC/ CNPq. Coordenadora do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke (UDESC). É Editora Chefe do Periódico Revista Apotheke. Sites: www.jocielelampert.com.br e www.apothekeestudiodepintura.com

JULIANO SIQUEIRA

Professor no curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina. Doutorando em Artes Visuais (UDESC). Mestre em Educação e Artes (UFSM). Bacharel em Escultura e Licenciado em Desenho e Plástica (UFSM). Pesquisador vinculado ao Estúdio de Pintura Apotheke (UDESC).

LEONARDO CHARRÉU

Doutor em Belas Artes pela Universidade de Barcelona, Espanha e em Ciências da Educação pela Universidade de Évora, Portugal. Leciona na graduação no Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes e Letras e na pós-graduação em Educação, linha de pesquisa Educação e Artes, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Brasil. Membro efetivo e vice-líder do GEPAAEC (Grupo de Estudo e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura) da UFSM. Pesquisa sobre Formação de Professores de Artes Visuais, sobre Arte e Cultura Visual, Arte e Cognição, Metodologias de Pesquisa baseadas nas Artes.

LUCIA PIMENTEL

Bacharelado e Licenciatura Artes Visuais (1982) e Mestrado em Educação (1993) pela Universidade Federal de Minas Gerais, e Doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (1999). É Professora Titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Conselho Mundial da InSEA, do Grupo de Especialistas em Arte/ Educação, Cultura e Cidadania da Organização dos Estados Iberoamericanos – OEI, Vice-Presidente da ANPAP, Conselheira do Instituto Arte das Américas, membro da Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), da Associação Mineira de Arte Educadores (AMARTE), do Conselho Editorial de várias publicações na área e consultora ad hoc da CAPES. Foi Secretária Geral do Conselho Latinoamericano de Educação pela Arte – CLEA (2007-2009). É líder do Grupo de Pesquisas Ensino da Arte e Tecnologias Contemporâneas e participa de grupos de pesquisa em Educação e em Tecnologias. Atua como artista, professora e pesquisadora, com ênfase em ensino de arte, artes visuais, ensino de arte e tecnologias, arte/ educação, formação de professores, cognição imaginativa e gravura.

MARCOS RAMON GOMES FERREIRA

Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão (2004) e Especialização em Leituras e Práticas Educativas (2007) pela mesma instituição. Doutor em Comunicação pela Universidade de Brasília (2014). Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão (2011). Tem experiência acadêmica nas áreas de Filosofia e Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, cibercultura e estética. Atualmente é professor do Instituto Federal de Brasília, onde coordena o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia e Cultura.

MIRIAN CELESTE MARTINS

Docente do Curso de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, onde coordena os Grupos de Pesquisa: Arte na Pedagogia e Mediação cultural: contaminações e provocações estéticas. Fomção em Arte e Educação com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Autora de livros e artigos, atuou em outras universidades e coordenou também ações educativas em importantes exposições como a 25ª Bienal/SP e a 4ª Bienal do Mercosul/RS. em Arte/ Educação, Cultura e Cidadania da Organização dos Estados Iberoamericanos – OEI, Vice-Presidente da ANPAP, Conselheira do Instituto Arte das Américas, membro da Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), da Associação Mineira de Arte Educadores (AMARTE), do Conselho Editorial de várias publicações na área e consultora ad hoc da CAPES. Foi Secretária Geral do Conselho Latinoamericano de Educação pela Arte – CLEA (2007-2009). É líder do Grupo de Pesquisas Ensino da Arte e Tecnologias Contemporâneas e participa de grupos de pesquisa em Educação e em Tecnologias. Atua como artista, professora e

pesquisadora, com ênfase em ensino de arte, artes visuais, ensino de arte e tecnologias, arte/ educação, formação de professores, cognição imaginativa e gravura.

REJANE GALVÃO COUTINHO

REJANE COUTINHO (Brasil). Rejane Galvão Coutinho é mestre e doutora em Artes pela USP e professora do Instituto de Artes da UNESP, onde atua no curso de Artes Visuais Licenciatura e no Programa de Pós-Graduação em Artes, mestrado e doutorado, linha de pesquisa Arte e Educação. É líder do grupo de pesquisa Arte e Formação de Educadores UNESP/CNPq e tem publicado artigos em periódicos e livros sobre: história do ensino de artes no Brasil, formação de educadores mediadores e a questão da educação em museus. Entre as publicações se inclui o Artes Visuais: da exposição à sala de aula, São Paulo, Edusp, 2005 em co-autoria com Ana Mae Barbosa e Heloisa Sales; e Arte/educação como Mediação Cultural e Social, São Paulo, Editora UNESP, 2009 organizado em parceria com Ana Mae Barbosa. É membro da Federação de Arte Educadores do Brasil, FAEB e da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP. Foi fundadora e atualmente é colaboradora do Arteducação Produções, coletivo que desenvolve projetos de ação educativa e mediação cultural em São Paulo.

RENAN DOS SANTOS SILVA

Possui graduação em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Santa Maria (1986) mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (1996) e Doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Araraquara (2016). Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina -

Departamento de Arte Visual, onde ministra disciplinas nas áreas/eixos "Ensino de Artes Visuais" e "Poéticas Visuais" (Escultura); Coordenador de Área no PIBID/Capes - Artes Visuais. Eleito Coordenador de Estágios do Curso de Artes Visuais 2014-15; 2016-17 e 2018-19. Orienta professores em formação continuada do programa PDE/PR/SEED/UÊL; atua, também, e, principalmente, nos seguintes temas: arte-educação, artes visuais, ensino de arte, currículo, formação docente, tridimensionalidade - escultura.

RICARD HUERTA

É professor titular de educação artística na Universitat de València. Investigador do Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives. Diretor de EARI Educación Artística Revista de Investigación. Doctor em Bellas Artes e licenciado em Música, Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Coordenador do Grupo CREARI de Investigación en Pedagogías Culturales. Profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Magisteri (GIUV2013-103). Publicou, entre outros, os livros *Funció Plàstica de les Lletres*, *Art i Educació*, *Cultura Visual a Ontinyent*, *Apaga-la!*, *Museo tipográfico urbano*, *Maestros y museos: educar desde la invisibilidad*, *Ciudadana letra*, *Mujeres maestras*; *Identidades docentes en Iberoamérica*, *Romà de la Calle: l'impuls estètic en art i educació*, *Paternidades creativas*, *Lletres de ciutats*, *La ciudad y sus docentes*; *Miradas desde el arte y la educación*, *Transeducar*, assim como artigos em revistas especializadas. Como artista visual apresentou exposições com temática impregnada pela tipografia e caligrafia. Dirigiu sete jornadas internacionais de investigação artística e quatro congressos internacionais.

RONALDO OLIVEIRA

Graduado em Educação Artística pela Faculdade Santa Marcelina / SP (1987), e em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2005); Especializado em Arte Educação pela ECA — USP (1991); Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2000) e Doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004). Pós Doutor pelo Programa, Educação, Arte e História da Cultura / Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é professor Associado da Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Arte Visual. Foi professor efetivo de Arte na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, onde atuou entre os anos de 1988 à 1996, ministrando a disciplina de Arte desde os anos iniciais até o Ensino Médio. Atuou enquanto Professor estatutário na Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, no período de 1992- 2007, onde além de trabalhar com a educação básica e programas extracurriculares, coordenou projetos na área de Ensino e Aprendizagem da Arte nesta mesma Rede de Ensino. Atuou na UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba no período de (2000 a 2007), na formação superior de professores para Educação Básica e foi responsável pela implantação na mesma Universidade da Licenciatura em Artes Visuais no ano de 2007. Tem experiência na área de Arte e Educação trabalhando com Formação Inicial e Continuada de Professores; Estágio Curricular, Metodologias do Ensino de Arte Com ênfase nas Histórias de Vida.

ROSANA DE CASTRO

Es graduada en Educación Artística, con Maestría en Arte y Doctorado en Desarrollo Humano con énfasis en Psicología Escolar en la Universidad de Brasilia, UnB. Realizó parte de su doctorado en la Universidad de Minho, Portugal. Actualmente es profesora Adjunta

del Departamento de Artes Visuales de la UnB, investigadora del Programa de Postgraduación en Arte en la línea de Educación en Artes Visuales y miembro del grupo de investigación (CNPQ) Transviações. Actúa con interés en la formación de profesores.

TATIANA FERNANDEZ

Profesora Adjunta del Departamento de Artes Visuales de Instituto de Artes da laUniversidad de Brasilia, UnB, Brasil. Su área de actuación es la formación de profesores de arte y su investigación se centra en pedagogías culturales y su interés de investigación incluye las estéticas decoloniales, arte participante, proyectos pedagógicos en el arte y metodologías de investigación y enseñanza basadas en el arte.

UMBELINA BARRETO

Possui Graduação em Artes Plásticas/ Habilitação Desenho e Pintura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1978), Mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1994) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008), Professora Adjunta, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE). Possui experiência na área de Artes Visuais, com ênfase em Desenho e Pintura, realizando uma produção regular em poéticas, com exposições anuais ou bianuais de suas obras. Na pesquisa tem atuado, nos seguintes temas: Ensino e Pesquisa da Linguagem do Desenho, Pesquisa da Linguagem da Pintura e Ensino e Pesquisa em Semiótica Discursiva. Tem realizado pesquisas na área de Semiótica, Filosofia da Arte e Epistemologia da Arte. Tem atuado na Educação a distância, Coordenando um Curso de Licenciatura em Artes Visuais, desde a implementação em 2008. Desenvolve pesquisa relacionada a Estudos Curriculares de Cursos de Formação em Artes Visuais, Graduação e

Pós-Graduação, tendo participado da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Artes Visuais da UFRGS, e coordenado a elaboração do Projeto Pedagógico de Licenciatura em Artes Visuais modalidade a distância da UFRGS — REGESD — PROLICEN 2. Coordenadora da Coordenação das Licenciaturas da UFRGS. Contacto: umdb@terra.com.br